сударственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств р.п. Новые Бурасы Саратовской области»

Подписано цифровой подписью:
Симонова Т.И.
DN: cn=Симонова Т.И., o=ГБУ ДО "ДШИ р.п. Новые Бурасы Саратовской области", ou, email=dschinb@ya.ru, c=RU
Дата: 2023.03.16 10:45:23 +03'00'

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ФОРТЕПИАНО»

Предметная область
ПО.01. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.01.УП.02.КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС

2022 год

1. Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Концертмейстерский класс» является частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства « Фортепиано».

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства 2012 г.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства « Фортепиано» предназначена для работы с музыкально - одарёнными детьми ДМШ и музыкальных отделений ДШИ, и подготовки их к поступлению в средние специальные и высшие образовательные учреждения музыкального искусства. Программа направлена на профессиональное, творческое, эстетическое и духовно-нравственное развитие учащихся.

Основная направленность настоящей программы - формирование у учеников комплекса знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, необходимых для будущего музыканта.

Задача педагога - создание условий для профессионального музыкального образования, эстетического и духовно-нравственного воспитания детей. Педагог должен способствовать приобретению учениками навыков творческой деятельности, а так же научить их планировать свою домашнюю работу, осуществляя самостоятельный контроль своей учебной деятельности, сформировать умение находить наиболее эффективные способы достижения результата.

На протяжении всего срока обучения необходимо развивать у детей личностные качества, которые помогут им осваивать учебную информацию в соответствии с программными требованиями.

Юный пианист, с помощью педагога, должен реализовать свои музыкальные и творческие способности, научиться самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности, овладеть навыками игры на фортепиано и знаниями, которые дадут возможность исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями. Для достижения хороших результатов ученику надо научиться объективно оценивать свой труд, анализировать удачи/неудачи проделанной работы, успешно взаимодействовать с преподавателями и другими учащимися.

Для успешного освоения учебного предмета «Концертмейстерский класс» необходимы знания, умения и навыки полученные в процессе изучения в целом дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано», учебного плана ДШИ.

Учебный предмет «Концертмейстерский класс» - важнейшая составная часть профессиональной подготовки учащихся в ДШИ и входит в комплекс специальных дисциплин. Практически все выпускники в той или иной мере работают концертмейстерами, концертмейстерская деятельность является наиболее распространенной формой исполнительства для пианиста.

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Учебный предмет «Концертмейстерский класс» вводится в программу «Фортепиано с 7 –го класса. Обучение длится два года (8летнее обучение), три года (9 -летнее обучение).

Срок освоения программы для детей, не закончивших выполнение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения музыкальной направленности, может быть увеличен на один год.

-Возможна реализация программы в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом федеральных государственных требований.

Объем учебного времени на реализацию учебного предмета «Концертмейстерский класс» со сроком 8 лет:

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 122,5 часов, включая:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 49 часов
самостоятельная работа обучающегося 73,5 часа.

Форма проведения занятий – индивидуальная.

2. Цели и задачи учебного предмета «ПО.01. УП.03. Концертмейстерский класс» (в предметной области музыкальное исполнительство»

Данная программа «Концертмейстерский класс» ориентирована на:

Воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;

Формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;

Формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;

Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановки доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;

Формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства;

Выработку у обучающегося личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению навыков творческой деятельности, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата.

Основная **цель программы** «Концертмейстерский класс»: подготовка высококвалифицированных, социально и профессионально мобильных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, способных к самостоятельной профессиональной деятельности в различного рода образовательных учреждениях, концертных организациях и самодеятельных коллективах.

Основные **задачи программы:**

формирование практических умений и навыков, необходимых в работе над вокальными и инструментальными произведениями;

воспитание у учеников художественного вкуса, чувства стиля;

воспитание широкого кругозора, творческой воли, стремления самосовершенствованию.

На протяжении всего периода обучения необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности учеников, которые учатся в музыкальной школе, и определить основные направления работы с этими учащимися:

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями;

- воспитание культуры сольного и ансамблевого музицирования;
- приобретение учениками опыта творческой деятельности;
- овладение духовными и культурными ценностями народов мира;

Необходимым условием для реализации данной программы является воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности.

3. Содержание учебного предмета «ПО.01. УП.03. Концертмейстерский класс» (в предметной области музыкальное исполнительство»

Методические указания

В процессе обучения в концертмейстерском классе учащийся должен приобрести весьма специфические навыки работы в качестве концертмейстера. Основная часть работы происходит в процессе подготовки к исполнению большого количества разнообразных произведений с привлечением к репетициям и концертным выступлениям иллюстраторов разных специальностей. В течение обучения концертмейстерскому мастерству, учащийся изучает вокальную и инструментальную литературу разных эпох, стилей и жанров.

В результате обучения специалист должен иметь практические навыки: репетиционной работы с вокалистами, инструменталистами; подготовки к исполнению их сольных программ в сопровождении фортепиано; изучения и накопления репертуара, включающего оперные сцены и арии, романсы и другую вокальную литературу, аккомпанементы инструментальных произведений, сочинения для хора с сопровождением и др.; чтения с листа, транспонирования.

Программа концертмейстерского класса имеет следующие разделы:

1. вокального аккомпанемента и оперно-концертмейстерской работы, в котором изучаются романсы и песни для голоса с фортепиано и оперные произведения (по клавиру);
2. инструментального аккомпанемента и концертмейстерской работы с исполнителем, в котором изучается литература для струнных и духовых инструментов с сопровождением фортепиано (или с оркестром в переложении для фортепиано).

Индивидуальный план учащегося составляется с учетом возможности ознакомления учащегося с различными стилями.

Ещё раз следует отметить, что в концертмейстерском классе, как и в классе специального фортепиано, следует ставить весь комплекс исполнительских задач. При этом необходимо особо подчеркнуть, что партия фортепиано в аккомпанементе является не самодовлеющей, а подчиненной законам ансамблевого исполнения и вместе с тем служит не только гармонической и ритмической опорой солисту, но и способствует раскрытию содержания исполняемого произведения.

В процессе работы над оперным материалом учащийся должен научиться показывать певцам вступления, петь реплики недостающих действующих лиц; при разучивании ансамблей петь любую партию ансамбля, а партию хора играть на фортепиано. Желательно также приобретение навыков суфлирования.

Работая над клавиром, учащийся учится также облегчать или дополнять фортепианное изложение на основе ознакомления с партитурой в целях максимального приближения к оригиналу. Ведь клавир – это изображение оркестровой партитуры на рояле, поэтому партия фортепиано в оперных клавирах – это приспособление красочного, масштабного звучания симфонического оркестра к возможностям одного инструмента.

В отличие от так называемого разбора музыкальных произведений, при котором возможны остановки и повторения изучаемого текста, чтение с листа требует непрерывности исполнения. Поэтому ученик должен научиться правильно ориентироваться в музыкальном материале, быстро определять и точно воспроизводить его основные элементы.

.

РАБОТА НАД ВОКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ

Работа над вокальным произведением имеет свои особенности, так как его содержание раскрывается не только через музыку, но и через поэтическое слово.

При изучении вокального произведения необходимо прежде всего осмысленное и по возможности эмоциональное прочтение литературного текста. Текст помогает уяснить художественную задачу произведения. Выразительная декламация с выявлением смысловых кульминаций, особенностей фонетики и ритма стиха поможет ученику более точно интерпретировать фортепианную партию в сочетании с голосом.

Следует научить ученика обращать внимание на вокальную партию, интонировать мелодию голосом или исполнять ее на фортепиано с одновременным чтением литературного текста. При этом ученик должен определить характер мелодии, ее динамический диапазон, найти кульминационные точки, цезуры, моменты смены дыхания.

После этого ученик может приступать к изучению фортепианной партии: определить ее ладовые особенности, типы фактуры и т.д. Над аккомпанементом ученик работает так же, как и при изучении сольной фортепианной пьесы, но с учетом вокальной партии. Большое значение при разучивании аккомпанемента приобретает интерпретация фортепианного вступления и заключения произведения, а также сольных фортепианных интерлюдий.

Исполняя фортепианную партию, ученик должен сочетать чуткость аккомпаниатора с дирижерской инициативой. Это особенно важно при изучении оперных арий и ансамблей, где необходимо вести певца за собой, придавая оркестровый характер фортепианной партии, добиваясь точности акцентов и т.п.

На всех этапах обучения следует ориентировать учеников на раскрытие образной стороны исполняемых произведений и достижение высокого художественного уровня исполнения.

Предусматривается приобретение учащимся знаний и навыков в области вокального аккомпанемента и концертмейстерской работы с вокалистами. В результате изучения этого раздела программы учащийся должен:

- уметь аккомпанировать певцам на концертной эстраде и на оперных репетициях;
- получить опыт концертмейстерской работы по разучиванию с вокалистами оперных партий и концертного репертуара;
- знать в достаточно широком объеме вокальную (оперную и концертно-камерную) литературу;
- уметь аккомпанировать с листа в транспорте;
- уметь играть с дирижером и читать хоровую партитуру.

В связи с этим в процессе работы над вокальным сочинением необходимо:

1. Вначале тщательно разучить свою партию, уметь исполнять ее и слушать без солиста.
2. Затем, играя, слушать воображаемого солиста, петь как бы «внутри себя».
3. Играть партию солиста.

4. Играть и самому петь.
5. Играть три строчки.

Далее в классе можно провести следующие формы музицирования:

1. Учащийся играет, педагог поет.
2. Учащийся поет, педагог играет.
3. Учащийся играет партию солиста, педагог — партию фортепиано и наоборот.

–

ЧТЕНИЕ АККОМПАНЕМЕНТА С ЛИСТА

При чтении с листа ученик должен стремиться исполнить произведения в темпе, наиболее соответствующем указанному в тексте, и выполнить другие авторские указания, насколько возможно верно передавая характер произведения в целом. При этом допускаются некоторые упрощения нотного текста, не искажающие музыкального содержания произведения. По мере развития навыков чтения с листа подобные упрощения доводятся до минимума.

Обучение чтению с листа следует осуществлять на музыкальных произведениях, более легких по изложению, чем литература, изучаемая студентом в классе по специальности.

Особое внимание следует уделять выработке у ученика навыков аккомпанемента с листа, которые приобретаются в результате систематической тренировки.

На первом этапе обучения следует выбирать произведения с более простым фортепианным аккомпанементом, небольшие по объему, написанные в медленном темпе, с небольшим количеством знаков альтерации, единым типом фортепианной фактуры, ясным и устойчивым ритмом.

Изучение различных типов фортепианной фактуры целесообразно начинать с фигурационной фактуры в виде разложенных аккордов. (Даргомыжский А. «Я вас любил», «Привет», «Влюблен я, дева-красота», «Мне грустно», «Не скажу никому», «Поцелуй», «Как часто слушаю»).

Далее изучается аккомпанемент аккордового склада, где аккорды располагаются на сильной доле такта (Даргомыжский А. «Эпитафия», «Только узнал я тебя», «Бог помочь вам», «Мне все равно», «Ножки», «Вертоград», «Восточный романс»).

Аккомпанемент, включающий дублирующий вокальную партию голоса, требует особого внимания. Ученику -концертмейстеру необходимо учитывать свободу интерпретации вокальной партии солистом, моменты смены дыхания, возможные отклонения, вызванные необходимостью смыслового прочтения литературного текста (Даргомыжский А. «Старина», «Русая головка», «Я умер от счастья», «Как пришел мужик из-под горок»).

Далее изучается фактура с аккордами сопровождения, расположенными на слабой доле такта (Даргомыжский А. «Каюсь, дядя, черт попутал», «Как мила ее головка»).

Добившись освоения студентами сочинений с однотипной фактурой, следует обратиться к сочинениям с различными комбинациями типов фактуры.

При выработке навыков чтения аккомпанемента с листа следует обращать внимание ученика на соблюдение указанного темпа с тем, чтобы чтение с листа не превращалось в разбор произведения.

ТРАНСПОНИРОВАНИЕ

Важным моментом следует считать умение играть в транспорте. Прежде всего, умения играть в транспорте требуют условия концертной жизни (солисты время от времени обращаются к пианисту с просьбой повысить или понизить тональность в связи, например, с не совсем здоровым голосовым аппаратом). Помимо этого, транспонирование развивает музыкальный слух и музыкальное мышление музыканта.

По отношению к чтению с листа транспонирование является вторичным навыком, т.е., иначе говоря, сначала необходимо научиться быстро ориентироваться в незнакомом нотном тексте. Существуют различные приёмы овладения навыком транспонирования. Прежде всего, работа эта должна быть систематической. Далее, существуют различные методы транспонирования. Наиболее практичным считается метод интервального перемещения. Он основан на мысленном «сдвигании» аккордов в нужном направлении, в то время, как рука автоматически сохраняет «форму аккорда» (по выражению С.И. Савшинского). Этой зрительно-мышечной ориентации очень помогает слух. Если до того, как играть, пианист сделает гармонический анализ произведения, это существенно облегчит транспонирование. Такой метод называется, соответственно, «гармоническим». «Путеводной нитью» для аккомпаниатора, по выражению Е.М. Шендеровича, является строчка солиста. Умея читать трёхстрочную партитуру, понимая процесс развития материала в комплексе, пианист уже не стремится сыграть всю фактуру, отбирает лишь её главные компоненты.

Подобно чтению с листа, имеет смысл учиться транспонировать, постепенно увеличивая сложность. Сначала – на малую секунду, причём – из бемольных тональностей в диезные, когда название нот остаётся прежним, а к ним прибавляются лишь знаки. Потом – на большую секунду, где уже необходимо представлять себе изменение тональности, ключевые знаки. Следующий этап – транспонирование на терцию, которое считается предельным.

Навыки транспонирования необходимы пианисту-концертмейстеру, поскольку при исполнении вокальных произведений часто возникает необходимость подбора тональности, наиболее удобной для голоса солиста. В качестве материала для транспонирования рекомендуются несложные аккомпанементы камерно-вокальных произведений. Основным условием правильного транспонирования является мысленное воспроизведение пьесы в новой тональности.

Освоение навыков транспонирования проводится в следующей последовательности: сначала на интервал увеличенной примы, затем на интервал большой или малой секунды (последнее – для отдельных наиболее способных студентов). При транспонировании на интервалы секунды обозначения на нотном стане не соответствуют реальному звучанию на клавиатуре. И здесь решающую роль приобретает внутренний слух, осознание функциональных связей гармонического сопровождения и т.д.

РАБОТА С ПЕВЦОМ

В течение занятий учащегося в классе основное время отводится для работы с певцом. В процессе работы над вокальными произведениями учащийся получает сведения о классификации певческих голосов, их тесситуре и диапазоне, подвижности, выразительности, о значении дыхания и цезур, о дикции.

Выступление певца и концертмейстера – это единый, целостный процесс, он неделим. Только условно можно представить себе раздельное существование вокальной и инструментальной партий. Разбирая фортепианную партию, можно легко установить, что она состоит из сольных эпизодов, «чистого» аккомпанемента (ритмической и гармонической

поддержки) и равноценного партнёрства в ансамбле с партнёром. Концертмейстер-пианист – это, таким образом, и солист, и равноправный ансамблист, и аккомпаниатор, сопровождающий вокалиста. Это триединство и составляет суть концертмейстерского искусства. В строгом понимании слова, концертмейстер – это не только пианист, выступающий с певцом, но и музыкант, изучающий с ним оперную партию или другие вокальные сочинения.

Для подготовки учеников к будущей концертмейстерской деятельности следует дать им элементарные навыки самостоятельной работы по разучиванию вокальных произведений.

Начиная работу с певцом, концертмейстер должен прежде всего предоставить ему возможность услышать произведение в целом. Для этого концертмейстер либо интонирует голосом вокальную партию, аккомпанируя себе, либо воспроизводит ее на фортепиано вместе с аккомпанементом. Иными совами, концертмейстер должен суметь создать транскрипцию произведения, чтобы дать певцу представление о нем в целом, при этом можно поступиться незначительными деталями фактуры.

В процессе разучивания пианист-концертмейстер должен следить за точностью воспроизведения звуковысотного и ритмического рисунка мелодии, чистотой интонации, четкостью дикции, осмысленной фразировкой, целесообразной расстановкой дыхания. Чтобы квалифицированно работать с певцом, необходимо знать диапазоны голосов, характерные для голосов тесситуры, особенности певческого дыхания и т.д. В процессе работы с певцом концертмейстер должен учитывать, что от точно найденной фортепианной звучности порой зависит и звучание сольной партии. Например, грубый, стучащий звук аккомпанемента вызывает форсирование звука вокалистом, мягкое «пение» фортепиано приучает солиста к правильному звуковедению.

АККОМПАНЕМЕНТ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Здесь ставится задача подготовить учащегося-пианиста к практической деятельности концертмейстера, работающего с инструменталистами.

В изучение этого раздела программы входит:

– получение учащимся практических навыков инструментального аккомпанемента и умение аккомпанировать с листа;

– ознакомление его с лучшими образцами инструментальной литературы русских и зарубежных композиторов-классиков различных эпох, стилей и жанров, а также советских и прогрессивных современных зарубежных композиторов;

– приобретение опыта концертмейстерской работы по разучиванию с инструменталистами концертного репертуара.

Занятия в классе проводятся при участии иллюстратора. Часть времени отводится на систематическое ознакомление с литературой в порядке чтения с листа.

В целях достижения полного ансамбля при работе с инструменталистом наиболее специфичными можно считать такие умения, как:

– разнообразить звучание фортепиано в соответствии с различными штрихами и другими приемами игры солиста, учитывая при этом во фразировке и цезурах возможности исполнителя (например, дыхание у духовиков);

– соразмерить звучность аккомпанемента в соответствии с особенностями данного инструмента (тембр, сила звучности, технические возможности) и исполнительскими данными солиста.

При работе над инструментальным концертом необходимо усвоить специфику оркестрового исполнения: большую ритмическую строгость, тембровое богатство различных оркестровых инструментов, особенности снятия звука на паузах.

В зависимости от методических установок преподавателя два раздела программы (работа с аккомпанементом певцам и инструменталистам) могут изучаться параллельно в течение всего периода обучения или быть распределены в наиболее удобном порядке по полугодиям.

При работе над инструментальным аккомпанементом следует воспитывать у учеников умение слышать мельчайшие детали партии солиста, соизмеряя звучность фортепиано с возможностями солирующего инструмента и художественным замыслом солиста.

При исполнении инструментальных концертов необходимо максимально приблизить фортепианное звучание к оркестровому, находя тембровую окраску, соответствующую звучанию различных инструментов.

Самостоятельная работа учащихся включает в себя такие виды внеаудиторной работы, как: выполнение домашнего задания, посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

4. Требования к уровню подготовки учащихся

Концертмейстерский класс

Обучающийся должен иметь:

- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности, стремления к самосовершенствованию, знакомству с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки, в том числе:
- знание основного концертмейстерского репертуара (вокального и инструментального), основных принципов аккомпанирования солисту;
- умение аккомпанировать солистам (вокалистам и инструменталистам) несложные музыкальные произведения, в том числе с транспонированием;
- умение создавать необходимые условия для раскрытия исполнительских возможностей солиста, разбираться в тематическом материале исполняемого произведения с учетом характера каждой партии;
- навыки по разучиванию с солистом его репертуара;
- наличие первичного практического опыта репетиционно-концертной деятельности в качестве концертмейстера

5. Контроль знаний и оценка результатов освоения учебного предмета «ПО.01. УП.03. Концертмейстерский класс» (в предметной области музыкальное исполнительство»

Результаты обучения	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

В результате освоения предмета ученик должен приобрести следующие знания: • уметь аккомпанировать певцам на концертной эстраде и на оперных репетициях; • получить опыт концертмейстерской работы по разучиванию с вокалистами оперных партий и концертного репертуара; • знать в достаточно широком объеме вокальную (оперную и концертно-камерную) литературу; • уметь аккомпанировать с листа в транспорте; • уметь играть с дирижером и читать хоровую партитуру. Умение продемонстрировать концертмейстерские навыки: способность создания единого художественного образа с солистом, умение корректировать звуковой баланс со спецификой того или иного инструмента, голоса; стилевая достоверность, техническая оснащённость.	Формы: 1. Поурочные оценки за самостоятельную работу 2.Контрольные уроки 3.Академические концерты 4.Прослушивания 5.Концертные выступления 6.Промежуточная аттестация 7.Итоговая аттестация (выпускной экзамен) Методы: 1.Обсуждение выступления 2.Выставление оценок 3.Награждение грамотами, дипломами, благодарственными письмами

Критерии выставления оценок

Умение продемонстрировать концертмейстерские навыки: способность создания единого художественного образа с солистом, умение корректировать звуковой баланс со спецификой того или иного инструмента, голоса; стилевая достоверность, техническая оснащённость.

«Отлично»:

На «отлично» оценивается выступление, демонстрирующее умение реализовать единые с солистом творческие намерения в создании художественного образа произведения, яркость, артистизм, индивидуальная интерпретация

«Хорошо»:

На «хорошо» оценивается грамотное, интонационно выразительное, стилистически верное исполнение; владение студента метро-ритмом, агогическими отклонениями, звуковым балансом с солистом.

«Удовлетворительно»:

При «удовлетворительном» исполнении выпускник демонстрирует недостаточное понимание содержательной выразительности аккомпанемента, ансамблевые и технические погрешности, нестабильность исполнения.

6. Требования к условиям реализации программы

Минимальное материально-техническое обеспечение

Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета (класс для индивидуальных занятий) и зал для концертных выступлений.

Оборудование учебного кабинета: 1-2 фортепиано, концертный рояль.

Технические средства: метроном, наличие аудио и видеозаписей, магнитофон.

Методическое обеспечение учебного процесса

- Рекомендуемые учебные издания - Люблинский, А. А. Теория и практика аккомпанемента / А. А. Люблинский. – Ленинград: Музыка, 1972.
- Мур, Дж. Певец и аккомпаниатор / Дж. Мур. – Москва: Радуга, 1967.
- Шендерович, Е. М. В концертмейстерском классе / Е. М. Шендерович. – Москва: Музыка, 1996.

Использование методической и учебной литературы, музыкальных словарей

Дополнительные источники: музыкальная энциклопедия, поисковые системы, сайты Интернета. Сайты издательств.

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

Произведения для изучения и ознакомления

ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА

Камерная

Агабабов С.

Вокальный цикл «Из поэзии прошлого»: «Жемчужины белой я чище была», Колыбельная.

Александров А.

Романсы на стихи А. Пушкина: «Мне Вас не жаль», Альбомное стихотворение (М., 1938); шесть романсов на слова Е. Баратынского, соч. 61 (М., 1959): Воспоминание, Осенний вечер, Серьга.

Балакирев М.

«Я любила его», «Из под таинственной, холодной полумаски», Песня Селима, Пустыня, Сон, Грузинская песня («Не пой, красавица»), «Введи меня, о ночь, тайком», «Приди ко мне», Испанская песня.

Барбер С.

Маргаритки, Под ивой.

Бетховен Л.

«Под камнем могильным», цикл «К далекой возлюбленной», цикл на слова Геллерта, Аделаида, Круг цветочный, Песня Миньоны, Песня о блохе, Ирландская застольная.

Бородин А.

«Для берегов Отчизны дальней», Спесь, Спящая княжна, Морская царевна, Фальшивая нота, Песня темного леса, Море, «Отравой полны мои песни».

Брамс И.

Ода Сафо, «Как сирень расцветает», Верное сердце, «Звучит нежней свирели», Былая любовь, Одиночество, Напрасная серенада, «Глубже все моя дремота», Тоска по милой, Уныние, Воскресное утро, Радость жизни, «Тебя забыть навеки», «Не обращай свой взор», «В зеленых ивах».

Бриттен Б.

Народные песни (обработки), цикл «Очарование колыбельных».

Вагнер Р.

Пять песен на слова М. Везендонк.

Василенко С.

Маурийские песни: Томление, Песня любви.

Власов А.

«К фонтану Бахчисарайского дворца».

Вольф Г.

Итальянские песни, «Песни Мёрике» (М., 1929): Одиночество, Садовник, В дороге, Ночная песня, Покинутая девушка.

Гаврилин В.

«Немецкая тетрадь», «Русская тетрадь».

Глинка М.

Ночной зефир, цикл «Прощание с Петербургом», «Не называй ее небесной», Ночной смотр, Баркарола, «Я помню чудное мгновенье», К ней, Рыцарский романс, Песня Маргариты, Финский залив, Адель, Заздравный кубок.

Глиэр Р.

Концерт для голоса с оркестром.

Григ Э.

Весенний дождь, Сон, Розы, Осенью, Пляска козлят, В лесу, Сердце поэта, В челне, Видение, «В вечерний час», «За добрый совет», «С водяной лилией».

Даргомыжский А.

Песня рыбки, «На раздолье небес»», «Я помню глубоко», Титулярный советник, Червяк, Болеро, Ночной зефир, Свадьба, «Влюблен я, дева-красота», Старый капрал.

Дворжак А.

Сокол, Колыбельная. Из цыганских песен.

Дебюсси К.

Избранные романсы (М., 1963): Мандолина, Чудесный вечер, Фавн, Любимый сын весны, Колокола, «Деревьев тени во мгле реки», Зелень, Фантоши, Прекрасней соборов, Лунный свет, Рождественская песнь детей, оставшихся без крова.

Делиб Л.

Болеро.

Ипполитов-Иванов М.

Цикл «Пять японских стихотворений».

Кабалевский Д.

10 сонетов Шекспира, 7 веселых песен, Серенада красавице из музыки к спектаклю «Дон Кихот».

Кочуров Ю.

Из цикла «Родные пейзажи»: Лето, Осень, «Недавно обольщен», Зима, Посвящение.

Левина З.

Избранные романсы на слова О. Шираза (М., 1963), Избранные романсы на слова С. Капутикян.

Лист Ф.

«Как дух Лауры», Лорелея, Радость и горе, «Смертельной полны отравы», «Ты луч возьми у солнца», Три цыгана, Мальчик-рыбак, «Ты как цветок».

Малер Г.

Цикл «Песни странствующего подмастерья», цикл «Песни об умерших детях», Рейнская легенда, «Когда звучал прощальный рог», Воспоминание.

Метнер Н.

На слова А. Пушкина: «Лишь розы увядают», Мечтателю, Эхо, «Я вас любил», «Цветок засохший», Испанский романс; на слова Ф. Тютчева: Полдень, Бессонница, «Что ты клонишь над водами»; «Шепот, робкое дыханье», Ночь.

Моцарт В.

Сборник песен.

Мусоргский М.

Забытый, Колыбельная Еремушке, «По грибы», «По-над Доном», Гопак, Песня о блохе, Семинарист, цикл «Детская», цикл «Песни и пляски смерти», цикл «Без солнца».

Мясковский И.

На слова Е.- Баратынского: Наяда, «Очарованье красоты в тебе», «Бывало, отрок звонким криком»; на слова М. Лермонтова: Казачья колыбельная, «Нет, не тебя так пылко я люблю», Солнце, К портрету; из лирики С. Щипачева: Русый ветер, Подсолнух, У родника, «Мне кажется порой».

Нечаев В.

Драматический цикл «О доблестях, о подвигах, о славе»: Партизан неуловимый, Товарищ, Прошедшим фронт; на слова А. Пушкина «В твою светлицу, друг мой»; на слова А, Блока «Есть минуты, когда не тревожит».

Николаев А.

На слова Гарсиа Лорки**:** Колокола, Девушка и ветер, Пляска.

Петров А. Цикл на слова Джанни Родари, цикл «5 детских песен»: «Мама учит меня музыке», «Тридцать шесть и пять».

Прокофьев С.

Цикл на стихи А. Ахматовой, Гадкий утенок, Пять песен без слов. Болтунья, Кудесник, В твою светлицу.

Пуленк Ф.

Моей гитаре, Романтическая песня, Сельская песня, Грустная песня, Веселая песня.

Равель М.

«Об Анне, играющей на клавесине», «Об Анне, бросившей в меня снегом», Николетта, Сверчок, Пять греческих песен.

Раков П.

Вокализ.

Рахманинов С.

Весенние воды, «Не пой, красавица, при мне», «Ночь печальна», «Они отвечали», «Как мне больно», «У моего окна», «В молчанье ночи тайной», Отрывок, из Мюссе, «Я жду тебя», «Эти летние ночи», «Я опять одинок», «Ветер перелетный», «Она, как полдень хороша», «Все отнял у меня», Вокализ, На смерть чижика, Мелодия, Романсы, соч. 38.

Римский_Корсаков Н.

«Редеет облаков летучая гряда», Нимфа, «Дробится и плещет», «Звонче жаворонка пенье», Заклинание, «Посмотри в свой вертоград», «В царство розы и вина», «Цветок засохший», «Ненастный день потух», Анчар, Красавица, Порок.

Россини Дж.

Тарантелла.

Рубинштейн А.

Ночь, Баллада, «Клубится волною».

Свиридов Г.

Цикл на слова С. Есенина «У меня отец-крестьянин», цикл на слова Р. Бёрнса, песни из музыки к драме В. Гюго «Рюи Блаз»: Серенада, Поцелуй; на слова А. Пушкина: «Роняет лес багряный свой убор», Зимняя дорога, «Подъезжая под Ижоры».

Сибелиус Я.

Прогулка.

Стравинский И.

На слова С. Городецкого: Весна монастырская, Росянка.

Танеев С.

«Люди спят», «Бьется сердце беспокойное», Зимний путь, Сталактиты, Фонтаны, Маска, Менуэт, «В дымке-невидимке», «Пусть отзвучит», «Не ветер, вея с высоты», «Свет восходящих звезд».

Таривердиев М.

Цикл на слова В. Маяковского.

Фалья М. де.

Семь испанских народных песен, «Сад мой», «Дочери Ирана».

Фейнберг С.

«Три ключа».

Хачатурян А.

Романс Нины из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад».

Чайковский П.

«Нет, только тот, кто знал», «Растворил я окно», «Я ли в поле», «Забыть так скоро», «Благословляю вас, леса», «В эту лунную ночь», «День ли царит», Серенада Дон Жуана, «Слеза дрожит», «Кабы знала я», Колыбельная, Песня цыганки, «Хотел бы в единое слово», «Нам звезды кроткие сияли», «То было раннею весной», «Я Вам не нравлюсь»,Ночь («Отчего я люблю тебя»), «Ночи безумные», «Мы сидели с тобой». Корольки.

Шапорин Ю.

Цикл на слова А. Блока «Далекая юность»; элегии: «Приближается звук», В мае, Заклинание, Испанская песня, Осенний праздник. Шебалин В. «Я здесь, Инезилья», «Адели», «В твою светлицу», «Пора, мой друг».

Шопен Ф.

Литовская песня, Воин, Мазурка («Гей, шинкарка»).

Шоссон С.

Время сирени, Колибри.

Шостакович Д.

Цикл песен на слова Е. Долматовского, песни на стихи английских поэтов, вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии», цикл на слова Микеланджело, Испанские песни.

Штраус Р.

Серенада, День поминовения усопших, Ночь.

Шуберт Ф.

Цикл «Прекрасная мельничиха», цикл «Зимний путь», сборник «Лебединая песнь», Утренняя серенада, Баркарола, Песня Маргариты, Форель, Лесной царь, Песня рыбака, Смех и слезы, Приют, Весной, Скиталец.

Шуман Р.

Цикл «Любовь поэта», цикл «Любовь и жизнь женщины», цикл «Мирты», Два гренадера, Весенняя ночь, Лунная ночь, Контрабандист.

Обработки русских народных песен

Прокофьев С.

«Зеленая рощица», «Катеринушка», «Сон», «Чернец», «Дунюшка», «Снежки белы».

Раков И.

«Цвели, цвели цветики».

Коваль М.

«Как по лужку травка».

Копосов А.

«Вечор ко мне, девице».

Арии и отрывки из опер, кантат, ораторий

Бах И. С.

Кантата № 21: ария «Слезы, стоны» (1962); кантата № 106: «В твою десницу»; месса си минор: «Agnus Dei»; «Кофейная кантата» № 211: ария Лизетты (М., 1963), кантата «Феб и Пан», ария Момуса (М. 1962).

Бетховен Л.

Опера «Фиделио»: песня Рокко, ария Леоноры; музыка к трагедии В. Гете «Эгмонт»: две песни Клерхен.

Бизе Ж.

Опера «Кармен»: цыганская песня, Сегидилья и сцена, ария Хозе, куплеты Эскамильо сцена гадания, ария Микаэлы, заключительная сцена; опера «Искатели жемчуга»: ария Лейлы, ария Надира.

Бородин А.

Опера «Князь Игорь»: ария князя Игоря, песня Владимира Галицкого, речитатив и каватина Владимира, ария Кончака, ариозо Ярославны из I акта, сцена Ярославны с Владимиром Галицким.

Бриттен Б.

Опера «Питер Граймс» (одна из арий).

Вагнер Р.

Опера «Лоэнгрин»: сон Эльзы; опера «Летучий голландец»: ария Сенты; опера «Тангейзер»: романс и ария Вольфрама; опера «Тристан и Изольда»: смерть Изольды.

Верди Дж.

Опера «Риголетто»: баллада и песенка Герцога, ария Джильды, ария Риголетто, квартет; опера «Травиата»: первая ария Виолетты, сцена Виолетты и Жермона из II акта; опера «Дон Карлос»: ария короля Филиппа, ария Эболи; опера «Аида»: две арии Аиды, ария Радамеса, сцена Аиды и Амнерис, сцепа Аиды и Амонасро, сцена Аиды и Радамеса; опера «Отелло»: сцена Дездемоны и Эмилии, песня об Иве, ария Дездемоны, дуэт Дездемоны и Отелло из I действия; опера «Сила судьбы»: две арии Леоноры; опера «Бал-маскарад»: ария Ренато; опера «Трубадур»: ария Леоноры, ария Манрико, ария Азучены, ария графа ди-Луна.

Гайдн В.

Оратория «Времена года»: песня пахаря.

Гендель Г.

Оратория «Самсон»: речитатив и ария Миха, ария Самсона «Мрак, вечный мрак».

Глинка М.

Опера «Руслан и Людмила»: ария Руслана, ария и вальс Ратмира, рондо Фарлафа, каватина Людмилы; опера «Иван Сусанин»: каватина и рондо Антониды, ария Вани «Бедный конь», ария Сусанина.

Глиэр Р.

Опера «Шахсенем»: ария Шахсенем.

Гуно Ш.

Опера «Фауст»: куплеты и серенада Мефистофеля, каватина Фауста,, каватина Валентина (уметь играть в общепринятых тональностях, Ми-бемоль мажор, Ре-мажор), куплеты Зибеля (уметь играть в общепринятых тональностях, Си-бемоль мажор, До мажор), сцена и ария Маргариты, сцена в саду, сцена в темнице, сцена Фауста и Мефистофеля из пролога; опера «Ромео и Джульетта»: вальс Джульетты.

Даргомыжский А.

Опера «Русалка»: ария Мельника, каватина Князя, сцена и ария Княгини с Ольгой, сцена сумасшествия; опера «Каменный гость»: две песни Лауры.

Дебюсси К.

Опера «Блудный сын»: ария Лии.

Делиб Л.

Опера «Лакмэ»: ария Лакмэ (с колокольчиками), стансы Нилаканты.

Дзержинский И.

Опера «Тихий Дон»: сцена и ария Аксиньи.

Кабалевский Д.

Опера «Семья Тараса»: ариозо Матери; опера «Кола Брюньон»: рондо Кола Брюньона из 2-й картины, песня Кола Брюньона из 3-й картины, ария Ласочки из 1-й картины, песенка Ласочки из 1-й картины.

Леонкавалло Р.

Опера «Паяцы»: пролог (ария Тонио), ариозо Канио, баллада Недды, серенада Арлекина, сцена Недды и Тонио, дуэт Сильвио и Недды.

Масканьи П.

Опера «Сельская честь»: ария Сантуцци.

Массне Ж.

Опера «Манон»: ария Манон, ариозо де Грие; опера «Вертер»: ария Вертера («О, не буди меня»), письма Шарлотты, Слезы.

Марчелло Б.

Кантата «Любовный пламень»: ария «Пламя сжигает».

Мейтус Ю.

Опера «Молодая гвардия»: ария Любы Шевцовой, ария Ули.

Монюшко С.

Опера «Галька»: ария Гальки, думка Иотека.

Моцарт В.

Опера «Свадьба Фигаро»: две арии Фигаро, две арии Керубино, ария Графини, 1-я сцена Сусанны и Фигаро из I акта; опера «Дон Жуан»: две арии Лепорелло, дуэт Дон Жуана и Церлины; опера «Волшебная флейта»: ария царицы Ночи; опера «Похищение из сераля»: ария Блонды, «Аллилуйа».

Мусоргский М.

Опера «Борис Годунов»: монолог Бориса, песня Варлаама, рассказ Пимена, сцепа Марины и Самозванца, сцена в корчме, сцена в келье, сцена смерти Бориса; опера «Хованщина»: гаданье Марфы, песня Марфы; опера «Сорочинская ярмарка»: думка Параси, песня Хиври.

Прокофьев С.

Опера «Война и мир»: сцена князя Андрея, Наташи и Сони из I акта, вальс Элен (4-я картина), ария Кутузова, ария Наташи; кантата «Александр Невский»: Мертвое поле; оратория «На страже мира»: Урок русского языка, Колыбельная.

Пуччини Дж.

Опера «Чио-Чио-сан»: две арии Баттерфляй, сцена Баттерфляй и Сузуки; опера «Богема»: вальс Мюзетты, сцена Мими и Рудольфа из I акта, сцена из III действия (квартет Мими, Рудольфа, Марселя и Мюзетты); опера «Манон Леско»: ария Манон; опера «Тоска»: две арии Тоски, ария Каварадосси.

Равель М.

Опера «Испанский час»: ария Концепции.

Рахманинов С.

Опера «Алеко»: сцена и песня Земфиры, каватина Алеко, рассказ Старика, романс Молодого цыгана; опера «Франческа да Римини»: ария Франчески, сцена Франчески и Ланчотто.

Римский-Корсаков Н.

Опера «Царская невеста»: две арии Марфы, ария Собакина, рассказ Домны Сабуровой, речитатив и ария Грязного, ария Лыкова (вставная), сцена Любаши и Грязного (начиная с терцета), сцена Любаши и Бомелия; опера «Вера Шелога»; опера «Снегурочка»: ария Снегурочки («С подружками»), ариозо Снегурочки («Великий царь»), 3-я песня Леля, каватина царя Берендея, сцена Снегурочки с Мизгирем, начало I действия до ариетты Снегурочки («Как больно»); опера «Сказка о царе Салтане»: пролог, ариозо Лебедь-птицы; опера «Садко»: песня Индийского гостя, песня Варяжского гостя, песня Веденецкого гостя, ария Любавы, колыбельная Волховы, ария Садко из I действия.

Россини Дж.

Опера «Севильский цирюльник»: серенада Альмавивы, каватина Фигаро, каватина Розины, ария Базилио, ария Бартоло (уметь транспонировать в общепринятые тональности: Фа мажор, ми минор, Ре мажор, До мажор), дуэт Альмавивы и Фигаро из 1 акта, сцена и дуэт Розины и Фигаро из II акта, трио и финал III акта.

Рубинштейн А.

Опера «Демон»: две арии Демона («На воздушном океане», «Скажи мне, вольный сын эфира»); опера «Нерон»: Эпиталама.

Сен-Санс - К.

Опера «Самсон и Далила»: три арии Далилы.

Танеев С.

Опера «Орестея»: речитатив и ария Клитемнестры.

Тома А.

Опера «Миньона»: ария Миньоны.

Хренников Т.

Опера «В бурю»: ария Натальи из III акта, песня Леньки из IV акта.

Чайковский П.

Опера «Евгений Онегин»: сцена в саду (I действие), ария Ольги, ариозо Ленского, сцена письма, сцена и ария Ленского (дуэль), ариозо Онегина из 6-й картины, ария Гремина, заключительная сцена; опера «Иоланта»: ариозо Иоланты, ариозо Роберта, ария короля Рене, сцена Иоланты и Водемона; опера «Мазепа»: ариозо Мазепы, сцена Марии и Мазепы; опера «Черевички»: сцена Беса и Солохи, сцена с мешками, ария Оксаны, песня Вакулы; опера «Орлеанская дева»: ария Иоанны; из музыки к весенней сказке А. Островского «Снегурочка»: 2-я песня Леля; опера «Чародейка»; опера «Пиковая дама»: сцепа в комнате Лизы, сцена в спальне Графини, ария Елецкого, 2-я ария Лизы (у Канавки), песня и баллада Томского, две арии Германа, сцена Лизы и Германа (у Канавки), сцена пасторали «Искренность пастушки».

Шапорин Ю.

Опера «Декабристы»: ария Пестеля, песня Сторожа, ария Каховского, ария Рылеева.

Шебалин В.

Опера «Укрощение строптивой»: дуэт Петруччио и Катарины из II акта, ария Катарины; симфония-кантата «На поле Куликовом»: ариозо Дмитрия Донского, кавати-на Невесты.

Шостакович Д.

Опера «Катерина Измайлова»: две арии Катерины.

Список литературы:

- О реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств : в 2 ч. : монография : сборник материалов для детских школ искусств / Авт.-сост. А.О. Аракелова. – Москва : Минкультуры России, 2012. - Ч.1. – 118 с.;
- Люблинский, А. А. Теория и практика аккомпанемента / А. А. Люблинский. – Ленинград: Музыка, 1972.
- Мур, Дж. Певец и аккомпаниатор / Дж. Мур. – Москва: Радуга, 1967.
- Шендерович, Е. М. В концертмейстерском классе / Е. М. Шендерович. – Москва: Музыка, 1996.
- Чачава, В. Н. Вступление [вступ. ст.] // Искусство концертмейстера: основные репертуарные произведения пианиста-концертмейстера : учебное пособие для музыкальных вузов / ответств. ред.-сост. В. Н. Чачава. – Санкт-Петербург: Композитор, 2006. – Вып. I. – С. 3–5.